

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
СЦЕНИЧЕСКИЙ ПОКАЗ (ДЕФИЛЕ)**

Направление подготовки 54.03.01. ДИЗАЙН

Профиль подготовки ДИЗАЙН СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цель дисциплины:

Подготовка высоко квалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области дизайна костюма владеющих технологиями организации профессионального показа моделей.

1.2. Задачи дисциплины:

- приобретение студентами знаний о режиссуре театрализованного показа коллекции;
- освоение основных методов режиссуры в показе моделей;
- исследование и установление своего стиля, выявление своих творческих качеств и навыков и умением защитить свой проект;
- исследование и разработке проектного образа коллекции моделей;
- освоение разных методов проработки рекламно-графической части проекта и её подачи.

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-3 Командная работа и лидерство. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-6

Самоорганизация и саморазвитие. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов.

В результате освоения студент должен:

Знать:

- Принципы и методы эффективной командной работы в креативной среде творческой профессии;
- Понимает правила стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели;
- Ценностные основы совместной профессиональной деятельности;
- Основы психологии общения, методы развития личности и коллектива;
- Значимость коммуникативных связей для решения профессиональных задач в сфере графического дизайна;
- Методы командной работы в креативной среде графического дизайна;
- Методы и способы построения эффективной командной работы;
- Принципы распределения ответственности в коллективе;

Уметь:

- Гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
- Позиционировать собственное положение и положение других людей в межличностных и деловых отношениях;
- Признавать этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
- Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия при работе в команде;
- Доверять партнерам, делегировать им ответственность за принятие решений;
- Осуществлять коммуникацию в межличностном общении по профессиональным вопросам;
- Выстраивать эффективную командную работу, а также персональную работу в команде;
- Прогнозировать ситуацию в результате личных действий;

Владеть:

- Навыками построения продуктивных форм взаимодействия в коллективе;

- Выстраивает эффективное взаимодействие со всеми участниками коллектива с учетом ответственности за свои действия;
- Согласовывает с членами коллектива план последовательных шагов для достижения поставленной цели;
- Осуществляет функции лидера в командной работе над проектом.
- Находить компромиссы в совместной работе в коллективе;
- Опытом объективной оценки персональных и общих решений в коллективе;
- Профессиональной и межличностной этикой;
- Навыками мотивации членов коллектива.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАДАНИЙ

2.1 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студента

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, материалов по изучаемой теме, выполнение практических заданий по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы. Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

К самостоятельной работе по дисциплине относятся:

- проработка теоретического материала дисциплины
- подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся (текущая аттестация);
- подготовка к практическим работам;
- подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).

Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:

- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной
- спецификой дисциплины, применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;

Самостоятельная работа студентов в условиях формирования профессиональных компетенций по дисциплине «Сценический показ» включает в себя подготовку с доклада-презентации

Подготовка к семинарскому занятию заключается в:

- Изучение литературы и других источников по теме семинарского занятия;
- Конспектирование изучаемого материала и составление плана;
- Поиск и подборка необходимого иллюстративного материала;
- Обработка графического материала в компьютерных графических программах;
- Разработка плана презентации по теме семинарского занятия.

Самостоятельная работа предусматривает более глубокое изучение и усвоение материала курса, формирование навыков практической работы в сфере организации модных показов:

- изучение модных показов мировых брендов;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и подготовки докладов;

- подборка и обработка иллюстративного материала для доклада-презентации
- подготовка презентации по теме доклада
- организация театрализованного показа моделей студенческой коллекции

Планы лекционных и семинарских занятий по дисциплине

	Содержание плана
Раздел 1. Задачи организации и постановки театрального показа моделей	
Тема 1.1 Понятие Дефиле, и его задачи.	<p>Лекция с визуальной презентацией</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понятие дефиле в дизайне костюма - Функции и задачи дефиле - Технология построения дефиле - Технология организации и проведения дефиле <p>Опрос – дискуссия по пройденному материалу</p>
Тема 1.2 Техника подиумного шага	<p>Лекция с визуальной презентацией</p> <ul style="list-style-type: none"> - Техника подиумного шага - Виды подиумного шага - Варианты построения подиумных проходов <p>Опрос – дискуссия по пройденному материалу</p>
Тема 1.3 Образно-ассоциативный подход к организации и постановки театрального показа моделей	<p>Лекция с визуальной презентацией</p> <ul style="list-style-type: none"> - Этапы организации театрализованного показа моделей - Принципы организации театрализованного показа моделей - Взаимосвязь образа коллекции с организацией показа моделей - Технология построения театрализованного показа моделей - Значение театрального показа моделей <p>Опрос – дискуссия по пройденному материалу</p>
Тема 1.4 Основы режиссуры показов коллекций одежды на примерах западных и отечественных дизайнеров	<p>Лекция с визуальной презентацией</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработка концепции театрального показа моделей - Задачи постановщика театрального показа моделей - Основные правила проведения театрального показа моделей <p>Опрос – дискуссия по пройденному материалу</p> <p>Семинарское занятие (презентация докладов с показами):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Культовые показы в творчестве Иссей Мияке - Культовые показы в творчестве Карла Лагерфельда - Культовые показы в творчестве Рафа Симонса - Культовые показы в творчестве Мартина Марджелло - Культовые показы в творчестве Дольче и Габбана - Культовые показы Ив Сен Лорана - Культовые показы Роберто Кавалли
Тема 1.5 Значение макияжа и аксессуаров в образе моделей.	<p>Лекция с визуальной презентацией</p> <ul style="list-style-type: none"> - значение макияжа в показе модной коллекции - виды макияжа и особенности - технология выполнения макияжа для показа коллекции <p>Практическое занятие по выбору студента</p>

	Содержание плана
	<ul style="list-style-type: none"> - Разработка и выполнение макияжа модели в образе «вамп» - Разработка и выполнение макияжа модели в образе «принцесс» - Разработка и выполнения макияжа модели в стиле «Хай тек» - Разработка и выполнение макияжа модели в стиле «Гламур
Раздел 2. Деление коллекций по типам и специфика постановки показов мод	
Тема 2.1 Сценография как основа показа мод	<p>Лекция с визуальной презентацией</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понятие сценография - Взаимосвязь образа коллекции и сценографии показа - Виды сценографии <p>Семинарское занятие презентация докладов с презентациями (2 часа)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сценография показа Ив Сен Лорана (1998 года) - Сценография показа Фенди (весна/лето 2008 года) - Сценография Макквины (весна/лето 1999 года) - Сценография показа Мартина Марджелло (осень/зима 1998 года) - Сценография показа Исей Мияке (весна/лето 1999 года)
Тема 2.2 Музыкальное сопровождение театрального показа мод	<p>Лекция с визуальной презентацией</p> <ul style="list-style-type: none"> - Значение музыкального сопровождения в показе - Взаимосвязь музыкального сопровождения и образа коллекции в показе - Виды музыкального сопровождения в показе модных коллекций <p>Практическое занятие</p> <ul style="list-style-type: none"> - подборка музыкального сопровождения для студенческой проектной коллекции (не менее 3-х треков) и обоснование данного выбора
Тема 2.3 Разработка идеи сценографии коллекции в определенных условиях (интерьер, экстерьер)	<p>Лекция с визуальной презентацией</p> <ul style="list-style-type: none"> - Представление концепции коллекции в сценографии показа - Составляющие сценографии модного показа - Передача образа показа через театрализованный показ коллекции <p>Практическое занятие</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка концепции театрализованного показа моделей студенческой коллекции
Тема 2.4 Режиссура проекта постановки театрального показа мод	<p>Лекция с визуальной презентацией</p> <ul style="list-style-type: none"> - Задачи театрализованного показа моделей - Основы постановки театрализованного показа моделей - Характер театрализованного показа <p>Практическое занятие</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация театрализованного показа моделей студенческой коллекции (подбор моделей коллекции, подбор необходимых аксессуаров для коллекции, разработка общего имиджа и макияжа моделей, поиск площадки для проведения показа, выполнение необходимой сценографии показа моделей

	Содержание плана
Тема 2.5 Показ студенческой коллекции в форме видеоклипа с музыкальным сопровождением	Практическое занятие - презентация модного показа студенческой проектной коллекции

Самостоятельная работа студента по дисциплине

Тема раздела	Вид самостоятельной работы студента	Количество часов
Раздел 1. Задачи организации и постановки театрального показа моделей		
Тема 1.1 Понятие Дефиле, и его задачи.	Изучение дополнительной литературы Просмотр интернет контента по теме занятия	4 часа
Тема 1.2 Техника подиумного шага	Изучение дополнительной литературы Просмотр интернет контента по теме занятия	4 часа
Тема 1.3 «Образно-ассоциативный подход к организации и постановки театрального показа моделей»	Изучение дополнительной литературы Просмотр интернет контента по теме занятия	4 часа
Тема 1.4 «Основы режиссуры показов коллекций одежды на примерах западных и отечественных дизайнеров»	Сбор информации по теме доклада Обработка иллюстративного материала Подготовка презентации в графических редакторах	4 часа
Тема 1.5: «Значение макияжа и аксессуаров в образе моделей».	Сбор информации по теме практического задания Разработка поисковых эскизов по теме практического задания Разработка чистовых эскизов по теме практического задания	4 часа
Раздел 2. Деление коллекций по типам и специфика постановки показов мод		
Тема 2.1 «Сценография как основа показа мод».	Сбор информации по теме доклада Обработка иллюстративного материала Подготовка презентации в графических редакторах	4 часа
Тема 2.2 «Музыкальное сопровождение театрального показа мод».	Изучение дополнительной литературы Просмотр интернет контента по теме занятия Подборка музыкального трека для модного показа коллекции	4 часа
Тема 2.3 «Разработка идеи сценографии коллекции в определенных условиях (интерьер, экстерьер)».	Поиск площадки для проведения показа, выполнение необходимой сценографии для показа моделей	5 часов
Тема 2.4 «Режиссура проекта постановки театрального показа мод»	Подбор моделей коллекции, подбор необходимых аксессуаров для коллекции, разработка общего имиджа и макияжа моделей	5 часов

Тема 2.5 «Показ студенческой коллекции в форме видеоклипа с музыкальным сопровождением»	Репетиция показа моделей коллекции	5 часов
---	------------------------------------	---------

Оценивание выполнения самостоятельной работы

Зачтено/не зачтено	Показатели	Критерии
Зачтено	УК-3, УК-6 1. Сбор материалов по теме к докладу-презентации;	<ul style="list-style-type: none"> • Проведен необходимый сбор материалов по теме доклада; • Проведены систематизация и анализ материалов; • Самостоятельная работа выполнена своевременно в требуемом объеме; • Соблюдена правильная последовательность выполнения самостоятельной работы; • Подготовлена качественная итоговая презентация заданий к аттестации
Не зачтено	2. Полнота и связанность самостоятельной работы с аудиторной; 3. Своевременность выполнения самостоятельной работы; 4. Методичность выполнения практической самостоятельной работы;	<ul style="list-style-type: none"> • Сбор материалов не выполнен, или не отвечает теме, или не достаточен; • Осмысление и анализ материалов не проведены или сделаны ошибочные выводы; • Самостоятельная работа не связана с работой в аудитории, не является её логическим продолжением; • Самостоятельная работа не выполняется или выполняется несвоевременно; • Методика и последовательность работ не соблюдаются или не выполняются этапы работ; • Итоговая презентация не выполнена или выполнена на неприемлемо низком уровне.

2.2 Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к семинарским занятиям

Доклад-презентация к семинарскому занятию – практическое задание, направленное на освоение универсальных и общепрофессиональных исследовательских, коммуникативных, специфических социокультурных компетенций, подготавливающих обучающегося к публичным формам профессиональной деятельности. Как правило, доклад-презентация служит средством концентрации и погружения обучающегося в контекст новой профессиональной проблематики.

Доклад-презентация осуществляется на практических занятиях семинарского типа путем публичного представления результатов самостоятельной работы по мониторингу и осмыслению новой темы раздела дисциплины и оценивается в текущей аттестации согласно критериям оценки.

Доклад представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к явлению, процессу, фирме или бренду в фэшн пространстве. Доклад сопровождается экранной презентацией, которая не должна быть тождественна докладу, но должна расширить, дополнить и визуализировать сказанное в докладе. Презентация может и должна содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада. Объем экранной презентации должен составлять от 15 до 30 слайдов, длительность доклада от 15 до 30 минут. Презентация к докладу может быть выполнена в следующих компьютерных программах: Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, LibreOffice Impress, Google Slides, WPS Office.

Рекомендации студенту:

1. перед началом работы по написанию доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;

2. представить доклад научному руководителю в письменной форме;
3. выступить на семинарском занятии с презентацией своего доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы. Оценка доклада осуществляется педагогом в рамках текущей аттестации на семинарах согласно календарно-тематическому плану и оказывает интегральное влияние на общую оценку за промежуточную аттестацию в семестре.

Темы докладов-презентаций

Раздел 1. Задачи организации и постановки театрального показа моделей

1. Культовые показы в творчестве Иссей Мияке
2. Культовые показы в творчестве Карла Лагерфельда
3. Культовые показы в творчестве Рафа Симонса
4. Культовые показы в творчестве Мартина Марджелло
5. Культовые показы в творчестве Дольче и Габбана
6. Культовые показы Ив Сен Лорана
7. Культовые показы Роберто Кавалли

Раздел 2. Деление коллекций по типам и специфика постановки показов мод

1. Сценография показа Ив Сен Лорана (1998 года)
2. Сценография показа Фенди (весна/лето 2008 года)
3. Сценография Макквина (весна/лето 1999 года)
4. Сценография показа Мартина Марджелло (осень/зима 1998 года)
5. Сценография показа Иссей Мияке (весна/лето 1999 года)

2.3 Методические рекомендации к рубежной аттестации

Контроль освоения выполнения требований рубежной аттестации – просмотр практического задания - осуществляется по завершении изучения раздела. Оцениваются результаты рубежной аттестации оценками «зачтено» / «не зачтено»

Образец требования к рубежной аттестации.

1. Представить все практические / творческие задания по данному разделу в соответствии с требованиями к ним.
2. Представить визуальную презентацию с параллельной очной защитой практических заданий.
4. Продемонстрировать владение вопросом и погруженность в проблематику данного задания.
5. Продемонстрировать профессиональную компетентность в диалоге во время защиты практического задания

Типовые практические задания для прохождения рубежного контроля знаний

1. Разработка и выполнение макияжа модели в образе «вамп»
2. Разработка и выполнение макияжа модели в образе «принцесс»
3. Разработка и выполнения макияжа модели в стиле «Хай тек»
4. Разработка и выполнение макияжа модели в стиле «Гламур»
5. Подборка музыкального сопровождения для студенческой проектной коллекции (не менее 3-х треков) и обоснование данного выбора
6. Разработка концепции театрализованного показа моделей студенческой коллекции
7. Организация театрализованного показа моделей студенческой коллекции

Оценивание рубежной аттестации

Зачтено/не зачтено	Показатели	Критерии
--------------------	------------	----------

Зачтено	УК-2, УК-6 – Полнота выполнения творческого / практического задания; – Своевременность выполнения задания; – Последовательность и	– Задание выполнено самостоятельно или с незначительной помощью преподавателя; – В процессе работы по заданию соблюдены основные требования профессиональной деятельности; – Ответственное выполнение учебных обязанностей, соблюдение методической последовательности работы; – Проявлена достаточная степень самостоятельности; – Результаты работы по заданию соответствуют минимально достаточным требованиям качества или выше; – Индикаторы компетенций, формируемые заданием, сформированы в необходимом объеме на уровне «достаточный»
Не зачтено	рациональность выполнения задания; – Самостоятельность решения; – Качество итоговой работы	– Задание не выполнено, даже с помощью преподавателя; – Не выдержаны сроки выполнения задания; – В процессе работы по заданию нарушались основные требования профессиональной деятельности; – Безответственное отношение к учебным обязанностям; – Результаты работы по заданию не соответствуют минимально достаточным требованиям качества; – Индикаторы компетенций, формируемые заданием, не сформированы в необходимом объеме на уровне «достаточный»

2.4 Методические рекомендации к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сценический показ (дефиле)» проводится в форме презентации творческого практического задания.

Промежуточные аттестации служат инструментом оценки освоения обучающимися компетенций, вырабатываемых дисциплиной «Сценический показ (дефиле)»

Зачет как форма промежуточного контроля и организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков.

Зачет по дисциплине «Сценический показ» (дефиле) проводится в форме презентации проектной коллекции студента под музыкальное сопровождения в присутствии ведущих педагогов кафедры, которые вправе задать дополнительные вопросы студенту по окончании студенческого показа, помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу.

При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение процесса обучения;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
- подготовка презентации по теме практического задания

Рекомендации студентам по организации модного показа

1. Серьезно отнестись к выбору моделей, которые будут представлять коллекцию. Они должны не просто подходить под задуманные образы, а суметь точно передать их характер и настроение, обыгрывая определенные моменты с одеждой и аксессуарами. Для выбора наиболее подходящих моделей проведите кастинг.
2. Модный показ — это не просто шоу, это маленькое театральное действо. Поэтому оно должно быть продумано в полном контексте — от сценария представления коллекции на подиуме до декораций, освещения и музыкального сопровождения.
3. Не устраивать пышных и пафосных показов, остановиться только лишь на презентации.
4. Команду для организации модного дефиле подбирать из числа талантливой молодежи — студентов и стажеров.

5. Искать спонсоров, способных без трудностей вложиться в дело.

6. Привлечь помощников – визажистов и стилистов для слаженной работы во время показа

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет проводится в рамках зачетной сессии по итогам учебного семестра в форме итогового кафедрального просмотра.

Промежуточная аттестация – итоговая оценка работы обучающегося по всем темам раздела за семестр. Промежуточная аттестация проводится в форме общего кафедрального просмотра с участием всех педагогов профессионального цикла по профилю подготовки. Общий просмотр позволяет провести сравнительную оценку достижений обучающихся и установить сформированность необходимых компетенций.

Зачет как форма промежуточного контроля и организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков.

Результаты зачета объявляются обучающемуся после представления практической работы на просмотре. Также при проведении промежуточной аттестации учитывается активность студента во время аудиторных лекционных занятий, и его участие в практических семинарских занятиях с докладами-презентациями.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы и источников

Основная литература:

1. Литвинов, Г. В. Сценография [Электронный ресурс]: учебн. пособие / Г. В. Литвинов ; Литвинов Г.В. ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств . - Челябинск : ЧГАКИ, 2013. - 184 с.; ил. - ISBN 978-5-94839-388-9.
2. Санникова, Л. И. Художественный образ в сценографии: учебное пособие / Л. И. Санникова. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-507-44022-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/215708> (дата обращения: 18.11.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Чечётин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Чечётин. - Москва: Лань: Планета музыки, 2019. - 282, [1] с. - ISBN 978-5-8114-1509-0.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для освоения дисциплины обучающимся обеспечен доступ к электронным информационным ресурсам, содержащим профессиональную базу данных и литературные источники, дополняющие перечень литературы:

Доступ в ЭБС:

- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».
- ООО «Издательство Лань».
- ООО «Компания Ай Пи Ар Медиа».
- ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».